

大学美育教育中艺术实践与体验的创新研究

刚星

吉林艺术学院音乐学院, 吉林 长春 130021

摘 要 : 艺术实践在培养学生审美感知能力、激发创造力和想象力、提升人文素养和综合品质等方面发挥了重要作用。艺术类高校可通过跨学科融合的艺术课程设计、虚拟现实和增强现实技术的应用、社区艺术项目与合作等方式来推进美育教育。吉林艺术学院通过创建“数字空间实验室”、开展“艺术下乡”实践项目、举办“消夏音乐会”和“艺术+思政系列展演”等途径对美育教育进行了创新性的尝试并取得了良好的效果。当下, 大学美育教育的创新实践也面临着师资队伍不足、资源投入与保障不够、评价体系亟需完善等问题。

关 键 词 : 美育教育; 艺术实践; 艺术体验; 创新研究

The innovative study of art practice and experience in university aesthetic education

Gang Xing

The star Conservatory of Music, Jilin University of the Arts, Changchun, Jilin 130021

Abstract : Art practice plays an important role in cultivating students' aesthetic perception ability, stimulating creativity and imagination, and improving humanistic literacy and comprehensive qualities. Art colleges and universities can promote aesthetic education through interdisciplinary integrated art curriculum design, the application of virtual reality and augmented reality technologies, community art projects and cooperation. Jilin College of the Arts has made innovative attempts in aesthetic education and achieved good results through creating a "digital space laboratory", carrying out the "art goes to the countryside" practice project, holding "summer concerts" and "art + ideological and political series exhibitions". At present, the innovative practice of university aesthetic education also faces problems such as insufficient teaching staff, insufficient resource investment and guarantee, and an urgent need to improve the evaluation system.

Keywords : aesthetic education; art practice; art experience; innovative research

实践是美育教育最好的方式, 在实践中使学生获得美育, 美育中浸润着人的灵魂, 使之全面发展, 在大学美育课堂下学生在实践艺术领悟世界。从美育融入大学课堂之后, 高校对大学美育实践各发展有致, 取得了显著成效。一是高校开辟影展、音乐会、话剧演出等各类美育形式, 使学生近距离感受艺术, 使大学美育工作跟着大学生生活密切相关。从而在一定程度上潜移默化的感染学生, 在爱国主义情感、优良品质、人生观价值观的树立方面产生各种良好影响。二是高校积极推动教学改革, 将美育实践创新贯穿于教育教学工作, 纳入到教学过程当中。帮助学生着重于类型的训练实践, 鼓励学生积极参与各类不同类型的美术、书法、文学、新闻等创作比赛活动, 让学生在比赛活动当中成长, 不断提高。当下, 高校教师需要思考如何通过合理的艺术实践, 在大学美育教育中发挥更深远的作用。

一、大学美育教育中艺术实践与体验的重要性

(一) 提升审美感知能力

无论是自然学科、人文学科还是社会学科, 其中均有审美因素存在。也就是说, 每个独立的个体, 都有自己的审美感知能力。“一切审美活动的基本共性是以感性的感知为起点、以非功利性的精神愉悦为终点的人类活动。”^[1] 学生在年幼时期能够感受到幼儿园教师的美丑, 通过教师的面部表情判断教师的情绪。有时也会直接根据教师的面貌判断个人的好坏。这是幼儿时期的审美。而步入大学

之后, 学生基于在学生阶段的不同学习经历, 对艺术的审美感知也就形成了鲜明的个体差异。这就需要大学实施一定的美育教育来提升学生的审美感知能力。例如, 学生在观看画展的过程中, 美育授课教师就需要对其解释色彩、构图、布局等原理, 来便于学生理解每幅图画所要展示的内容。不同时代的画家有着不同的创作理念, 不同时代的历史印记就展现在不同时代的画作之中, 美育教师要了解美术的发展历史, 从而更好的为学生讲解作品的艺术特色。这样学生在获得了良好的艺术体验之后, 会对美术有一定更深层次的认识。音乐亦是如此, 学生往往对流行歌曲颇感兴趣, 不同年龄段的

作者简介: 刚星, 女, 吉林艺术学院音乐学院, 讲师, 研究方向: 音乐表演与教育, 铜管乐演奏与教学。

学生都会有自己崇拜、喜爱的歌手，他们追星的原因有很多，或是因为明星的颜值，或是因为明星的唱功，或是因为明星入情的表演等。这是学生一般的审美感知能力。学生需要更深层次的艺术实践来提升他们对音乐的感知能力，进而加深他们对世界、对社会的感受能力。那么，大学里关于音乐的实践往往以合唱形式居多。因为合唱具有一定的社会教化功能，且学生会合唱中学会合作、学会倾听。只要美育教师对学生在选曲、表演等方面进行正确、适当的引导，学生们就很容易在演唱过程中获得良好的审美体验，进而提升学生的审美感知能力。

（二）激发创造力和想象力

学生可以通过校园情景剧的创作与表演，提升自己的文字撰写能力和口语表达能力，更可以在情景演绎中激发自身的创造力和想象力，从而创作出更符合时代要求和年龄特色的微型影视剧作品。虽然，这种实践类的影视剧作品与真正的影视剧作品相比有一定的艺术差距，但美育教育的真正目的在于实践过程中让学生获得良好的体验，从而丰富学生的想象力，激发学生的创造力。美育以育人为最终目的，而不是创作出优秀经典的作品。

美育教师要通过多种多样的实践来给予学生丰富的实践体验，并在实践过程中鼓励学生大胆发挥自己的想法，并将自己的想法付诸实践，教师在实践的过程中对学生的表演质量和水平进行提升和把关。音乐和美术的创作亦是如此，只不过，与影视剧相比，音乐的创作相对来讲比较困难。美术创作有时也需要学生具备一定的绘画基础。但老师可以根据学生的兴趣爱好，适当的为学生推进美术和音乐的创作性实践活动，以激发学生的创造力。

在欣赏性的实践活动中，往往容易激发学生的想象力。教师通过引导学生欣赏大众性的音乐作品，从而让学生想象在音乐中发生的情景。引导学生表达自己对某段交响乐的实际理解，从而提升学生艺术审美品位的同时，丰富学生的艺术想象力。

（三）提升人文素养和综合品质

艺术能够丰富人们的情感体验，艺术实践要求的“至善至美”的要求无疑是对学生另一种形式的美育实践教育。只不过这种教育讲求的是“润物细无声”之感。例如，电影创作一般以积极阳光的剧情为结尾。这样的创作宗旨实际上是给大家一个良好的导向，引导学生相信正义的力量，以积极、热情、饱满的状态迎接生活中的各种坎坷。音乐亦是如此，在合唱的演唱过程中，为了追求良好的视听效果，指挥和指导教师往往要对学生进行多方面的训练，例如音准、表情管理、舞台演绎、肢体语言等多方面训练。训练的过程并不是一帆风顺的。因为音乐的理解非常抽象，所以很多学生在刚刚接触音乐的时候，很难通过肢体语言、面部表情合理的将内心所感适当的表现出来。对于刚刚组建的大学合唱团，学生的初次表演往往不是最理想的，因为学生们对音乐的理解、音乐造诣以及很多综合品质都各有差异，要想持平这种差异，往往需要刻苦的训练和长久的坚持，这对学生的性格、耐心、毅力等诸多方面都存在挑战。所以，能够长久坚持艺术实践的学生，往往能够具备一定的耐心、毅力，且对艺术的理解也能够达到更深的层次。而且，“新时代美育现代性内涵更加强调美育对生命主体的净化和人格的熏陶，通过自身精神层面的升华，

个体审美人格的不断完善，自我个性的逐步解放，来最终实现人的全面发展。”^[2]因此，常年参加艺术实践的学生，在获得良好艺术体验的基础上，其人文素养和综合品质也往往容易得到提升。

二、大学美育教育中艺术实践与体验的创新途径

当下，为了更好的践行大学美育教育，很多大学在艺术实践领域都进行了诸多尝试。大学美育教育艺术实践的创新路径，可以通过跨学科融合的课程设计、虚拟现实和增强现实技术的应用以及社区项目融合等方式来实现。

（一）跨学科融合的艺术课程设计

“如今的跨学科融合是建立在学科高度分化，各学科领域研究的相当充分的基础上，遵循全面育人要求的二次融合。”^[3]音乐、美术、戏剧影视创作本就有相互融合的地方。音乐剧、歌剧的表演离不开戏剧影视的剧情设定，戏剧影视亦可融入音乐表演来增添色彩。美术设计更是可以为音乐表演增添色彩，使得抽象的音乐表演更加具象化；而戏剧影视的舞台设计也越来越需要美术来进行设计和融合。“目前，高校或者通过开设艺术选修课程，如音乐、美术、舞蹈、影视、陶艺等满足不同专业学生的多样化要求，或者通过举办文艺节和文艺活动丰富大学生的校园生活。”^[4]因此，跨学科的课程设计显得尤为必要。这就需要高校能够“打破各学科边界，以审美素养为纽带，促进学科融合，实现学校美育的全学科渗透。”^[5]

（二）虚拟现实和增强现实技术的应用

“技术的发展日益渗透到美学和美育领域，虚拟现实、增强现实、交互性设计等数字技术创新了文化的传播形式，丰富了美育赖以产生的视觉、听觉、触觉等感官体验，构建出一种让人身临其境、沉浸其中的具身性审美体验。”^[6]虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术为大学美育教育带来了前所未有的创新机遇，为学生创造了极具沉浸感和互动性的艺术体验环境。

“智能媒介赋能学校美育之所以显得至关重要，不仅是因为数字技术自身优势，更是由于智能媒介发展及其应用为美育营造出充满潜力的多元空间，为学校美育深化提供更多机会。”^[7]借助VR设备，学生可以不出校门就能欣赏到世界知名博物馆的部分陈设，感受艺术品散发的艺术魅力。也可以借助VR设备，观察演奏家的指法和演奏技巧。由VR技术营造的“沉浸式”体验，不仅丰富了学生的艺术实践体验，更增强了学生对科技的探索兴趣，感受到祖国科技的发展，感叹科技进步带来的优势。

“高校在运用数字技术创造性转化中华优秀传统文化等线下美育资源，创新性发展线上美育方面还存在较大的空间。”^[8]如果在条件允许的情况下，大学美育教育艺术实践也可以引入AR技术，让掌握AR技术的学生与其他专业的学生进行良好的艺术互动和艺术体验。通过虚拟人物的设计，学生们不仅学习到了技术，还通过对虚拟人物样貌的设定提升自己的审美感知能力和艺术设计能力。

（三）社区艺术项目与合作

如果说VR技术、AR技术在大学美育教育中推广有一定的技术阻力，那么与社区进行艺术项目的申报与合作就成为了提升大

学美育教育艺术实践最为直接的创新路径。

当下，社区作为社会公共文化的重要组成部分，也需要专业院校给予一定的技术支持，这就为高校与社区的合作成为了现实。教师立项之后，学生可以成为项目的主要执行人，与社区进行深入的合作。在合作过程中，学生不仅了解到社会上群众的艺术水准以及群众的艺术诉求，更能在实践中提升自己的适应能力，将自己所学所用适当的融入到实践中去，更加了解社会的需求，也更加明确自身的就业方向。例如，吉林艺术学院的新媒体学院与朝阳区湖西街道集安社区联合开展一次“井上添花”井盖涂鸦绘画创作活动。这次活动是由社区人员和学生共同完成一幅幅具有生活气息的艺术作品。在这样的社区活动中，社区需要专业技术的扶持，以帮助他们为社区营造良好、独特的文化艺术氛围；而学生需要通过这样的途径了解社区的真正所需。而且，在井盖上进行涂鸦绘画，也是学生们在学生时代很少有过的行为，因此，学生兴趣浓厚，社区人员也乐于学习。二者相互补充，形成了良好的氛围。最为重要的是，学生在这样的活动中树立的更深刻的服务意识，也获得了良好的生活体验。

三、实际案例分析

（一）“数字空间实验室”——艺术与科技相结合的课程设计

吉林艺术学院的新媒体学院创建了“数字空间实验室”，旨在传授学生掌握先进的3D打印技术，与动画制作软件和交互设计工具相结合，为创设更具科技感的新媒体作品提供了优越的技术环境。

以“数字空间实验室”为背景的“3D打印”课程展开。课程首先要求学生进行必要的预期构思和设计，采用计算机软件构建相关三维立体的模型。随后将上述模型输入“3D打印机”进行打印操作之后，学生就能够拥有具有艺术特色的个性化作品。在整个实际操作过程中，学生需要不断地对自身思维方案与文艺作品进行再加工，进一步增强自身的鉴赏审美能力与艺术构建能力。

“数字空间实验室”还可进行动画短片的制作。学生们需要进行角色设计，通过场景搭建、动作捕捉等技术，充分发挥学生的想象力，创作符合大学生精神风貌的艺术作品。相关交互设计软件更是考验了学生们的艺术构思能力，学生不仅要要将艺术品制作完成，还要通过交互设计让受众感受到该作品的艺术价值。数字多媒体作品的创作更加锻炼了学生的创造性思维，激发学生的创作热情。

搭建艺术体验平台，不仅给学生练习，参加各类创新创业大赛的空间，同时也给学生良好的艺术体验，老师在艺术训练中可以在适当情况下对学生作品适量指向或加工，指导学生作品创造能够紧跟潮流、有创意的作品，并在作品训练中，适量融入美育要素并作品创造充分融合美育要素起功能赋能。

（二）“艺术下乡”项目——以项目为依托，实施美育教育

吉林艺术学院美术学院利用暑假实践，开展了“暑期三下乡”的实践项目。项目实施地点在吉林省农安县三盛玉镇原野村，与村民一起进行“墙绘”宣传。“墙绘”以“社会主义新农村建设”“中国梦”为主题，学生与当地居民、儿童一起在墙面上展

开绘画。绘画过程中，学生们可以向居民普及绘画技巧，居民亦可向学生表达居民对于艺术的看法和需求。在这一过程中，学生需要利用手中现有的材料，结合当地民俗风情和主题要求，发挥自己的想象力和创造力，与居民一同展开绘画创作。同时，学生与当地居民进行了深入的接触。学生自带相机对当地环境进行了拍摄，在返回校园的时候，对他们采风而来的素材进行了再次创作，加深了对实践环节的认识。

此类项目的开展对于学生深入了解社会、有效展开艺术实践、充分发挥美育教育作用有着不可替代的作用。

（三）“消夏音乐会”——以音乐会为实践平台，夯实美育基础

长春是全国第一个举办以消夏避暑为主题的节庆活动的城市，一系列文化时尚、旅游体验、户外休闲、精品演出及文旅消费活动充分展示长春消夏的独特魅力。作为长春消夏艺术节的特邀演奏团队，吉林艺术学院流行音乐学院的爵士乐队以演出为实践平台，通过演绎脍炙人口的流行音乐作品，不仅让在场观众感受到流行音乐的强大感染力，更是让学生在百姓舞台上绽放了学生时代独有的青春特色和阳光魅力。

以音乐会为实践平台，是大学开展美育实践非常直接且重要的内容。只有舞台表演才能将学生所学真正应用到实践中去，在实践中检验作品的艺术性和观赏性。学生通过晚会主题的设定，自行选曲，并进行舞台编排等等。在实践中不断修改演出设计，也在观众的反响中反思每场演出的不足，并在下一场的演出中持续改进。这样的实践教育，不仅磨练了学生耐力，更检验了学生的艺术鉴赏能力和审美感知能力。学生需要在社会实践中经历打磨、反思、磨练后，才能积累到真正的演出实践经验，从而获得更好的实践体验，激发学生学习的兴趣和持续学习的动力。

（四）“艺术+思政系列展演”——美育与思政融合，升华美育教育

“同在国旗下·携手添光彩”艺术+思政系列展演是吉林艺术学院音乐学院交响管乐团的一项创新实践，通过邀请知名音乐艺术家与师生共同演奏红色经典音乐作品，发挥艺术家在思政教育中的榜样作用，促进思政与音乐实践教学有机结合，增强学生对社会主义核心价值观的理解和文化自信，更有利于美育实践教育的展开。

例如，在实际授课过程中，著名指挥家姜金一从音乐结构、演奏技术技巧、情感表现等多方面为学生深入剖析《红旗颂》《黄河大合唱》两部大型红色经典音乐作品。在授课过程中，授课专家引导学生自行了解作品的创作历史背景，让学生思考作品的创作意义和艺术价值，从而让学生反思该作品的红色属性，感受到红色音乐的育人功能。

为了将艺术作品与社会实践紧密连接，吉林艺术学院交响管乐团在长春东方职业学院、长春工程学院、长春职业技术学院乡村振兴人才学院举办了“同在国旗下·携手添光彩”艺术+思政展演活动专场音乐会。乐团演绎了《红旗颂》《唱支山歌给党听》《我的中国心》《茉莉花》《我和我的祖国》《没有共产党就没有新中国》等红色经典歌曲。将红色经典作品再现现代舞台，并由

学生乐团进行排演训练,是深化红色印记,强化美育教育的重要实践途径。更是弘扬红色文化的良好契机。这种艺术+思政的表演形式,不仅提升学生的舞台实践经验,更是美育教育在艺术实践与体验中的升华。

四、创新实践中面临的挑战与对策

当下,虽然在大学美育教育中开展艺术实践取得了很多良好的效果,但在实践中也不免存在一些问题。例如,从大众的审美日常角度来看,自然学科的学生对于音乐的感知能力一般较弱,因为音乐建立在抽象的感觉基础之上,音乐所描绘的世界需要个体基于自身的经历去感受。那么对于从小没有接受过任何音乐启蒙教育的学生来说,对他们进行音乐的艺术实践与体验,其实是比较难的。若想达到良好的演出效果,那么对于师资力量要求就会提高;要提高师资力量,人才培养与选拔只是一个方面,对于人才的政策与保障也应有所提升,避免人才流失;再者,教师带领学生积极开展美育实践教育,需要在评价体系上对教师的工作量予以优化衡量,提升教师参与美育实践的动力。

(一) 教师跨学科教学能力培养与教学团队的组建

“艺术+科技”的课程设计需要教师本身拥有跨学科的教学能力,如果教师自身无法驾驭跨学科的教育能力,再没有教学团队的扶持,那么“艺术+科技”的课程设计就成了空中楼阁难以实践。

从实际教学情况来看,众多教师均在各自专业领域内有着较强的教学功底。若想要这些教师再去深入了解科技领域,未免有些强人所难。所以,组建跨学科教学团队就显得尤为必要。以创新团队为平台,教师可以在团队的合作中取长补短,不断提升跨学科教学能力和积累跨学科教学经验。合理利用团队资源,有效为学生进行跨学科课程设计。让学生在丰富的教学团队中各取所长,找到自己的发展定位。

(二) 高校与社会的资源投入与保障

艺术本就是一个需要较高消费的学科,无论是乐器还是演出场地的灯光、音响,有时还包括演出人员的服装、道具等等,均需要大量的资金扶持。若想实现“艺术+科技”的课程设计,学校就需要对VR设备、AR设备的更新迭代投入一定的资金;若想实现以项目为依托,带领学生深入乡村开展实践活动,那么诸如往返路费、住宿费、材料费等资金投入就必不可少;若想以音乐会为平台,取得良好的艺术实践体验,舞台灯光、音响设备无疑不是重要的投资部分;而在艺术中融入“思政”元素,聘请专家更需要相应的诸多费用。综上,这些资金投入若有不足,美育的实践教学开展就比较困难。难以走入社会,让学生参与真正的社会实践。

目前,很多学校在设备上已经有了大量的资金投入,但问题是软件、设备的更新迭代速度较快,这就容易出现校园的设备跟不上软件更新的速度。这就需要相应的政策予以扶持,或是与软件公司商议减免设备更新迭代所产生的费用等。为此,学校也需要多元化筹集资金,例如争取政府专项拨款、与企业合作获取赞助经费等等,对资源进行合理的规划和配置。

最后,对于资源共享的问题,高校内部也需要院系之间彼此

协调,确保资源共享得以实现。制定明确的共享规则与使用流程,强化资源管理与维护,提升资源利用效率,以确保资源的共享成为现实,为美育的实施做好技术上的支持和服务。

(三) 高校教师教学评价体系的完善

“高校美育评价的核心即是‘评什么’‘怎么评’两大问题。”^[9]很多高校为了让学生有良好的艺术实践体验,均对学生提出了实践学分的要求。学生为了获得实践学分,就会积极的参与到社会实践中去,这样更有利于美育教育的艺术实践活动开展。但是在实际教学评价中,关于实践教学的评价有时确实难以达到绝对的公平公正。因为学生参与艺术实践的过程中,教师不可能对于每个学生的日常表现均做出明确的记录,教师是学生实践的领航者,很多时候带领学生一同参与艺术实践的创作过程中,那么在这过程中,有的学生跟不上团队的进度,从而产生了“坐车”的情况,没有付出过多的努力便和其他付出很多精力的学生获得一样的学分,从而导致学生对实践学分提出质疑的情况也是时有发生。同时,对于教师带领学生参与实践活动的评价体系也不够完善,如果仅仅是凭借参与实践的级别高低而评判教师的工作量,显然是不公平的。例如,准备国家级比赛的教师和准备省赛的教师其实在付出的努力和心血上是一样的,但是国家级比赛的教师所获得的工作量或者说得分数,要比参加省级比赛教师所获得的工作量或分数高很多。这种评价机制也是导致部分教师对艺术实践参与度不高的原因之一。

综上,无论是对学生的评价还是对教师的评价,高校均需要对此进行仔细的考量。既保证学生在实践中获得良好的艺术体验,让每个学生都能积极参与到艺术实践中去;也要保证带领学生参与实践的教师获得一定的评价保障。

经过多年的教学实践,大学美育教育已经取得了丰富的成果。“审美教育关涉建设教育强国、文化强国、美丽中国,既是助力中华民族伟大复兴的力量,也是满足人民精神文化需要的重要组成。”^[10]在大学美育教育中合理有效融入艺术实践是美育教育升华的重中之重。实施美育的前提,是为学生营造一个良好、丰富又充满挑战的学习环境,从而引导学生不断攻坚克难,培养学生良好的品质。从而推动大学美育教育的真正升华与进步!

参考文献

- [1]刘旭光. 愉悦即教养:对审美教育原理的探究[J]. 文艺研究, 2024,(09):11.
- [2]汪禹池. 中国语境中美育现代性内涵的建构历程[J]. 文艺争鸣, 2024,(05):172.
- [3]毕小君, 聂磊, 赵伶俐, 等. 新课标导向下跨学科美育课程的学理依据及实践路径——以科学与艺术融合为例[J]. 课程. 教材. 教法, 2023, 43 (01): 101.
- [4]李继. 高校审美教育:内涵、价值及实践路径研究[J]. 江苏高教, 2022,(06):119.
- [5]徐晟. 走向整全审美生命:当代学校美育的人学探寻[J]. 中国人民大学教育学报, 2024,(03):133-143.
- [6]杨向荣. 构建艺术浸润式具身体验,以论带史,以论证史——美育浸润行动下大学美学与美育的教学思考[J]. 中国大学教学, 2024, (04): 40.
- [7]张志强, 阿卜杜凯尤木·麦麦提. 智能媒介赋能学校美育的内在动因、时代价值与实践路径[J]. 基础教育, 2024,21(01):111.
- [8]刘颖. 转型、矛盾与创新:数字时代大学美育重构[J]. 湖南社会科学, 2024,(03):156.
- [9]周杨, 李书春. 高校美育特质及其评价范式研究[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计), 2024,(06):208.
- [10]刘凤, 王澍. 面向国家认同的审美教育[J]. 国家教育行政学院学报, 2024,(10):78.